

汉语言文学本科专业课（湖南省）
中国古代小说研究（课程代码：06160）
通关宝典（讲义）

中国古代小说研究

ZHONGGUOGUDAI XIAOSHUOYANJIU

目 录

第一部分 导言	4
◆ 模块一 中国古代小说的特殊性	4
◆ 模块二 古代小说艺术的发展动因	4
◆ 模块三 古代小说艺术史的构架	6
第二部分 走向自觉：古代小说的发展道路	6
◆ 模块一 早期形成	6
◆ 模块二 形态独立	7
◆ 模块三 文体完成	7
◆ 模块四 语体变革	8
◆ 模块五 主体自觉	8
◆ 模块六 走向新变	9
第三部分 古代小说人物艺术的发展	9
◆ 模块一 基本特点及其形成	10
◆ 模块二 特征化人物艺术的成就	10
◆ 模块三 特征化向个性化的进步	11
◆ 模块四 个性化艺术典型的创造	12
第四部分 古代小说幻想艺术的发展	13
◆ 模块一 神话渊源和宗教影响	13
◆ 模块二 基本特征和发展趋势	14
◆ 模块三 小说幻想艺术的历程	15
◆ 模块四 小说幻想艺术的高峰	16
第五部分 古代小说传奇艺术的发展	17
◆ 模块一 产生和流变	17
◆ 模块二 特立和对峙	18
◆ 模块三 召唤和包容	18
◆ 模块四 全知和限知	19
第六部分 古代小说讽刺艺术的发展	20
◆ 模块一 渊源、类型和早期发展	20
◆ 模块二 嬗变历程和成就	20
◆ 模块三 写实型讽刺艺术的高峰——《儒林外史》	21
第七部分 古代小说叙事艺术的发展	21
◆ 模块一 人物叙事模式的创造与发展	21
◆ 模块二 叙事美学形态的发展和创新	22

第八部分 古代小说语言艺术的发展	23
◆ 模块一 语体类型和功能特征	23
◆ 模块二 文言小说语言艺术的发展	24
◆ 模块三 白话小说语言艺术的发展	25
◆ 模块四 白话小说语言艺术的高峰	26
第四部分 古代小说艺术的高峰——《红楼梦》	27
◆ 模块一 《红楼梦》的整体悲剧创造和古代小说的美学突破	27
◆ 模块二 《红楼梦》的形象体系和古代小说的形象群	27
◆ 模块三 《红楼梦》的艺术结构和古代小说结构艺术的发展	29
◆ 模块四 《红楼梦》的表意系统和古代小说的表意艺术	30
◆ 模块五 《红楼梦》的艺术境界和古代文学艺术传统的融合	30

第一部分 导言

◆ 模块一 中国古代小说的特殊性

知识点一 中国古代小说特殊性的基本内容

在中国文化和文学土壤上形成的两种小说观念——史家“小说”观念和文学小说观念。两种小说文体——作为文章类别和文化典籍形态的“小说”和作为叙事性文学体裁的小说，两种小说语体——文言小说语体和通俗小说语体，他们的先后出现和长期并存，就是这种特殊性的基本内容。

知识点二 两种小说概念

（一）定义

小说是一种以虚构叙事为基本特征的散文文学体裁。

（二）“小说”名称的由来

“小说”最早是最为内容（话语）而非形式（文体）概念提出来的。“小说”之名，最早见于《庄子·外物》。“小说”，就是在先秦理论性文化的氛围和土壤产生的一个论理性概念，与文学本不相关。但后来史家确认的作为文体形式概念的“小说”，却正是由此生发的。

（三）文言小说

公元一世纪左右，东汉时期，小说已经成为一种文体。“小说”文体在当时具有的基本特征是：

- 1、残丛小语集合而成的短书，是其形式特征；
- 2、记叙“街谈巷语，道听途说”，是其内容特征；
- 3、具有某种认知教化的社会功能是其价值特征。

在此后一千六百多年，“小说”始终只是一种包含文学因素的文章类别而非文学体制，这就是史家观念的杂文体现。文言小说文体，主要是在史家小说观念的影响下发展的。

（四）通俗小说

文学小说观念是在产生于说话技艺的通俗语体小说基础上形成的。这是一种叙事性文学体裁。

知识点三 两种小说概念的差异

文学小说观和史学小说观是对立的。它反映了对小说文学性质认识的差异。这种差异又反映了封建统治阶级和新兴市民阶层文化和文学观念的对立，以诗文为正宗的雅文化和以小说戏剧为代表的俗文化的对立。它造成了中国古代小说两种文体和语体递代和并存的特殊现象，造成了古代小说研究对象的丰富和复杂。

◆ 模块二 古代小说艺术的发展动因

知识点一 渊源与传统

（一）古代小说的渊源

古代小说的渊源是神话传说。它的叙事性和想象性，成为叙事文学的源头。它对神性形象和故事的幻想创造，孕育了古代小说的幻想艺术的系统基因和人物艺术的萌芽；它对神性形象和故事的叙述方式，奠定了古代小说传奇艺术的基本格局。

（二）古代小说的源头

1、中国古代小说的直接源头是史乘和说话。文言小说始于“史”，通俗小说始于“话”。由于“话”在一定程度上与“史”有叙事传统相衔接。所以小说艺术史打上了深刻的“史”的烙印：

- （1）史家观念的影响：历史意识与文学意识的矛盾长期制约着小说的发展。
- （2）史家著述的影响：人物和事件成为小说的基本要素，史传叙述体例为小说取法。
- （3）史家笔法的影响：个体表现和特征描述相结合的形象刻画和以形写神的写实笔墨奠定小说人物艺术的

基础。

(4) 史著语言的影响：史传语体成为文言小说语体的基础。

2、通俗小说源于“话”。“话”既在题材、叙述方式等方面继承“史”的传统，但又有不同于“史”实录记事的艺术特征——想象讲叙。“话”继承“史”的传统而又突破“史”的传统，是小说艺术发展的强大动力。

知识点二 观念与实践

(一) 概述

两种小说观念、两种文体和语体小说的先后出现和并存，造成了古代小说理论观念与实践的矛盾运动，这是小说艺术发展的又一动因。

小说观念与实践的矛盾运动包括：文学小说观念与史学小说挂念的对立斗争，小说创作对史家小说观念的突破和文学小说观念对小说创作的推动影响。

古代小说艺术史表明，小说文学观念的自觉对艺术进步有着重要的意义。

(二) 史家小说观念

史家小说观念对小说发展的贡献，是较早的发现了史书和诸子议论之外的一类著述文体的存在，并肯定了“小说”和“小说家”的价值，给予历史著录，促进了早期小说的形态独立和创作繁荣。

(三) 文学小说理论观念

文学小说理论观念主要是在通俗小说创作实践基础上产生的。它比较正确地反应了创作实际总结了创作经验，还阐述了对重要小说理论问题的观点主张，因而对小说发展起着推动作用。这一推动作用，同时也是对史家小说观念的批判否定过程。这一推动过程，表现为：

(1) 与传统“小道”观对立，提高小说和小说家地位，吸引和鼓舞有文学修养的知识分子参加通俗小说创作。

(2) 与传统杂文体观和稗史观相对立完成文学小说观念的认识，推动小说艺术的进步。

(3) 明末清初，小说家逐渐形成自觉的理性指导思想，许多作家通过小说自序表达自己的创作观念，表现出创作主体的自觉。

(4) 在对传统扬弃的基础上，曹雪芹所同时实现的理论和实践两方面的美学突破，标志着古代小说创作主体自觉的完成。

知识点三 创作与接受

(一) 古代小说的接受形式

古代小说的接受形式：一是文化市场，一是文学活动。总的来说，接受通过文化市场对创作的影响，主要体现小说作为一种精神商品的价值；通过文学活动的创作的影响，主要体现小说作为一种艺术产品的价值。

(二) 古代小说作者与文化市场的关系

综观古代小说作者与文化市场的关系，大体有两类：一类是主动或被动地为满足文化市场需求而写作的；另一类则是由于自我创作冲动而写作的。创作与接受的统一而以创作为主导，这是古代小说艺术发展的又一重要经验。

知识点四 继承与创新

(一) 五次创新

古代小说艺术史上具有整体意义的创新有五次：一是唐代的文体创新；二是宋元的语体创新；三是明初长篇章回体小说的体制创新；四是晚明长篇人情小说题材和艺术方向的流派革新；五是清中叶突破传统思想和写法的美学创新。

(二) 晚明的小说艺术革新

晚明的小说艺术革新是封建社会进入后期时代精神的产物，但杰出作家的创新显现出重要作用。这种时代精神主要表现为反映资本主义萌芽和近代民主意识萌芽的异端思想对正统观念和传统的冲击。这种冲击，一方面高扬人的主体精神，形成浪漫主义潮流，幻想艺术高度发展；另一方面则是肯定人的现实欲望，深化现实主义创作，题材从传奇转向人情世态。

◆ 模块三 古代小说艺术史的构架

知识点一 艺术方法

人物艺术、叙事艺术、写实艺术、幻想艺术、传奇艺术、讽刺艺术、表意艺术等特定内容的艺术表现手段。

知识点二 艺术形式

结构艺术、语言艺术等作为框架和符号。

知识点三 美学创造

构思、意境、风格、审美形态。

第二部分 走向自觉：古代小说的发展道路

（一）走向自觉的表现

中国古代小说史，是小说文学体制和文学意识不断走向自觉的历史。

- 1、小说文学体制的自觉。包括文体自觉和语体自觉。小说的文体完成和语体完成使古代小说的民族形式和文学传统得以确立。
- 2、小说的文学意识，特别是作家主体意识的自觉，这种自觉把古代小说推向了繁荣和发展的高峰。
- 3、小说文学体制和意识变革的自觉，这种变革，是古代小说发生了向近代小说的转变和过度。

◆ 模块一 早期形成

知识点一 早期小说的类型

（一）早期小说的类型

先秦后期至汉初，就出现了一批“用散文写成的具有某种长度的虚构故事”，包括以下几种：

- 1、史书中的带想象性的散文故事；
- 2、杂记中的想象性散文故事；
- 3、子书中的单篇散文故事和短篇故事集。

（二）早期小说的共同特点

- 1、与“子”“史”共存，但具有独立的叙事形态。
- 2、具有文学的虚构性质；
- 3、具有完整的情节和初步的人物刻画，其中某些作品，已有相当的长度规模。

知识点二 小说早期形成的要素

传说（包括神话）、史籍（包括杂记）、寓言（议论故事），由此成为古代小说的三个基本来源，也就是古代小说早期形成的三个要素。中国古代小说的传统，从根本上说，就是“史”的传统。

知识点三 早期小说形成过程

古代小说文体的形成过程，是散文叙事历史意识与文学意识矛盾运动的过程。

历史意识与文学意识的矛盾运动过程，首先是在历史事实的框架内，容许细节和过程的虚构，进一步，在历史的形式内，容许故事和人物的虚构想象。

◆ 模块二 形态独立

两汉魏晋南北朝，是古代小说完成形态独立并在此基础上出现早期繁荣的时期。

知识点一 杂史杂传杂记：古代文言小说的存在形态

（一）代表作

《燕丹子》（无名氏）、《越绝书》（袁康、吴平）、《吴越春秋》（赵晔）、《蜀王本纪》（扬雄）是其代表。

（二）《燕丹子》

《燕丹子》是一部依据传说异闻创作的历史小说，有人认为“它是现在的惟一的一部比较完整的汉人小说”。胡应麟称之为“古今小说杂传之祖”。

（三）古代文言小说的形态独立的标志

以《列仙传》、《汉武故事》为代表的神仙杂传体小说，是两汉幻想小说的基本类型。它们和《燕丹子》、《吴越春秋》等杂史小说一起标志着“子”“史”初步分离的古代文言小说的形态独立。

知识点二 志怪和志人：古代小说的早期繁荣

（一）由来

两汉的神仙幻想小说演化为志怪小说，历史小说演化为轶事小说（志人小说）。

（二）表现

对记故事权利的确认和对编故事权利的否认，是魏晋南北朝时期小说意识的根本特征。

虚构意识的迟滞，延缓了小说的成熟，但却促使小说作者的文学创作向另一方面——修饰描述发展，积累起宝贵的创作经验，为而后小说的成熟准备了条件。这种条件，集中体现在两个方面：

- 1、简约传神的人物刻画；
- 2、完整叙事的细节加工。

◆ 模块三 文体完成

（一）两种唐人小说

有两种文体的唐人小说：一是六朝志怪小说的继续；二是新起的传奇文，即具有文学文体性质的杂传体小说。

（二）名称由来及地位特点

晚唐裴铏把自己的小说集命名为《传奇》，则正式从概念上与传统“小说”相区别。唐传奇被真正确认为唐代小说的文体代表。

唐传奇是古代小说成熟的标志。它完成了小说作为一种散文叙事文学题材的创造，实现了小说文体的自觉。“文采与意想”，即修饰意识与虚构意识的自觉，是唐传奇文体成熟的两个基本特点。

（三）唐传奇的发展阶段

唐传奇发展的大体可分为三个阶段：

初盛唐是唐传奇的形成期。主要作品有王度的《古镜记》、无名氏《补江总白猿传》和张鷟的《游仙窟》。中唐是唐传奇的成熟期。晚唐是唐传奇的演变期。

知识点一 从“实”到“虚”——小说虚构意识的自觉

（一）唐传奇的艺术虚构方式

唐代小说的虚构意识是整个时代浪漫创造精神在文学领域的反映。唐传奇的艺术虚构方式有以下三种，它们的依次出现，体现了唐代小说虚构意识的自觉过程。

- 1、对志怪题材的继承改造，表现出从志怪到传奇的因革特点；
- 2、现实题材的想象创造；
- 3、有意设幻，公然虚构，并且从单篇传奇走向成集创作。

知识点二 由“质”到“文”——小说修饰意识的自觉

（一）自觉的表现

- 1、人物艺术：对现实生活中的人物进行艺术概括，并且把人物性格放在现实社会关系和特定生活环境中加以表现，因而能够创造出具有一定典型性和特征性的艺术形象。
- 2、叙事艺术：用各种艺术手段来构思情节
- 3、语言艺术：对诗和古文成就的借鉴和吸收。

◆ 模块四 语体变革

（一）背景

中国古代小说长期处于“言文分离”的状态。文言小说，是汉文化散文叙事文学的语体结晶。通俗小说产生于“说话”。

（二）标志

小说的语体变革，完成于宋元话本。话本就是说话人数演故事的底本。小说话本和讲史话本是最主要的两类话本。

（三）作用

语体的革新不仅仅是小说语言工具的革新，而且是小说叙述手段和体制的革新。从根本上说，是小说性质的革新。

- 1、它是对古代小说艺术生产力的解放。
- 2、它创造了小说虚构叙事的基本手段——敷演。
- 3、它规定了小说的基本叙述方式——全知讲述。

◆ 模块五 主体自觉

中国古代通俗小说的作家创作，当以第一部长篇历史小说《三国志通俗演义》作者罗贯中为开端。

知识点一 接受意识主导的阶段

（一）时间

从长篇章回小说形成，话本小说成熟，到作家独立创作小说出现之前。以年代论，即约从14世纪后期到16世纪后期。

（二）接受意识主导作用的表现

- 1、“尚奇”的审美需求，由此形成小说题材的历史性和传奇性。传奇性题材，是小说话本同讲史、讲经话本相融合的产物，包括英雄传奇小说和神怪幻想小说。
- 2、“尚义”的价值取向，由此形成小说倾向的伦理性。
- 3、“尚俗”的欣赏情趣，由此形成小说形式的讲述性。
- 4、素材基本形态的承继，由此形成小说内容的规定性。

知识点二 创作意识主导阶段

（一）标志

明后期，《金瓶梅》和大量拟话本的出现，使古代小说发生了具有历史意义的变化，文人独立创作通俗小说的新阶段开始了。

（二）特点

这一阶段创作过程的特点，是作家独立地选择、利用、改造和虚构材料，独立地确定和表现主题，便脱了对接受的单纯顺从和依附。这一阶段创作与接受的关系是：创作主体意识加强，作家渴望理解但不求迎合，而是力求用创作指导和提高接受。

（三）创作意识主导作用的表现

- 1、“泄愤”的创作思想，由此形成小说的批判性和表现性特征。
- 2、求“真”的审美意识（包括题材的“真”和描写的“真”），由此形成小说的世情性和写实性。
- 3、贵“虚”的创造精神，由此形成小说艺术个性的多样化。

泄“愤”，求“真”、贵“虚”分别从表现论（创作思想）、再现论（艺术目标）和创作论（创造方式）三个方面完成了小说创作主体意识的自觉，完成了对小说文学内部和外部各种基本关系的认识。

◆ 模块六 走向新变

（一）时间与标志

小说新变是在资产阶级改良主义思潮蓬勃发展的世纪之交出现的，它反映了封建市民文学转化为近代资产阶级文学和中国文学进入世界文学的历史趋势。小说新变的标志是“小说界革命”和“新小说”。

知识点一 “小说界革命”——小说观念的新变

（一）口号的提出

“小说界革命”这个口号的正式提出，是在1902年梁启超发表的《论小说与群治之关系》中。

（二）引起的变化

“小说界革命”所引起的小说观念的新变，包括两个基本方面，即对小说文学性质和社会功能与地位的重新认识。小说文学观念的更新，标志着以审美形式为基本特征的纯文学观念取代了以实用功能为基本标准的杂文学观念。小说社会功能的强化，是这时期“小说界革命”的主调。

知识点二 “新小说”——小说创作的新变

（一）时间

19世纪末至20世纪初，是我国古代小说进入近代社会以后出现空前繁荣和新变的时期。

（二）小说报刊的出现和发展，标志着小说进入了近代文化市场。

（三）小说新变的表现

- 1、创作的繁荣面貌。吴趼人，七八年间著有小说三十余种，人称小说巨子。
- 2、小说主体意识，即创作目的的改变，把小说作为探寻改造现实道路的工具。
- 3、从小说体制说，长篇章回体小说仍未主要形式，但是已经取消回目对偶。短篇小说逐渐复兴。
- 4、从叙事方式上说，叙事时间的调整，叙事角度的限制也被突破。描写手法上，心理描写有了大发展。

第三部分 古代小说人物艺术的发展

基本脉络如下表：

特征化阶段	初步个性化阶段	高度个性化阶段
性格结构的单一和谐 （单一化）	性格结构的复合整一 （复合化）	性格结构的矛盾统一 （矛盾化）
性格表象的定向聚合 （稳定性）	性格表象的现实运动 （现实性）	性格表象的多面扩展 （复杂性）
性格特征的群体概括 （群体性）	性格特征的个体强化 （个体性）	性格特征的整体融合 （整体性）
略貌取神的性格描写	以形传神的性格描写	形神兼备的性格描写

◆ 模块一 基本特点及其形成

知识点一 概念及基本内容

人物艺术是小说艺术的中心。塑造具有典型的人物形象，是小说虚构叙事的主要目标。小说人物艺术，包括性格塑造艺术和人物描写艺术两个方面。

知识点二 基本特点

特征表现和个性描写某种程度的结合，是古代小说人物艺术的特点。

上承史下启唐传奇的《世说新语》开创了古代小说人物艺术传统。

知识点三 性格塑造的描写手法

（一）写意传神：用特征性言行表现性格，不用或只用少量细节。

（二）写实传神：用生活化言行表现性格。

知识点四 阶段划分

（一）第一阶段

从小说形成到各类小说体制完成，以唐传奇、宋元话本小说和明弘治序嘉靖刊本《三国志通俗演义》为标志，是为特征化人物艺术阶段。

（二）第二阶段

长篇白话小说成熟，文人短篇白话小说的繁荣和文言小说的复兴。这是从特征化走向个性化的阶段。

（三）第三阶段

长篇人情小说的创作、成熟以至极盛。以明后期《金瓶梅》出现为起点，至清中期《红楼梦》为终结，这是创造个性化艺术典型的阶段。最后以高度个性化的复杂艺术典型的塑造，宣告古代小说人物艺术的完成。

◆ 模块二 特征化人物艺术的成就

在小说形象创造的初级阶段，人物艺术的共同特点是，主要通过性格特征进行艺术概括，创造特征化艺术形象以至典型。《三国志通俗演义》代表着这一时期人物艺术的最高水平。

知识点一 性格结构的单一和谐（性格的单一性）

（一）定义和作用

人物形象以一种或两种突出特征作为主体，作者为了突出这一方面，舍弃或掩盖其他方面，形成人物单一型性格结构。

单一型性格结构，不但容易使人物形象在特征的对照中显得鲜明突出，而且容易通过性格的矛盾展开情节，激化冲突，产生令人感奋的艺术效果。

（二）代表

性格结构的单一和谐，也是《三国》作者致力的目标。他把主要人物的性格特征表现推向极端，使之理想化或绝对化，以创造特征化艺术典型的独特手法。

知识点二 性格表象的定向聚合（性格的稳定性）

（一）概述

单一型的性格结构，必然同时是稳定性的。特征化人物艺术在人物与环境的关系上，不注意揭示环境对特征定型的影响，而把重点放在定型化了的性格对环境的影响上。

（二）代表

曹操是我国古代小说特征化典型的最高范本。塑造曹操形象的基本方法就是性格特征的定向聚合，包括：特

征定型、特征对照、反复强化、逐步深化等。

知识点三 性格特征的群体概括（性格的群体性）

（一）概念

使人物的某个性特征，同时成为群体的类特征，借助个性以表现共性，由此实现个性与共性的统一，是特征化小说典型概括的基本手段。

（二）具体形式

- 1、以个别形象进行概括，并且使这种概括单一化、定型化、绝对化。
- 2、以形象群体进行概括，并且使这种概括具有多层次、多侧面和多角度的特点，用以展示社会文化心态的基本面貌；而另一方面，则又注意通过形象群体内部差异的描写，充分显示社会文化心态的具体表现和复杂内容。

知识点四 略貌取神的性格描写

（一）概述

性格的单一型、稳定性、群体性是特征化性格创造的主要内容。“略貌取神”是相应的描写手段。这里的“貌”，指个体形象地外在具体神态，包括情境和情态。“神”则指人物“特征的真实”。

（二）具体方法

- 1、夸张渲染，传神写意。
- 2、勾勒点染，虚实结合。

◆ 模块三 特征化向个性化的进步

《水浒传》标志着小说人物艺术新阶段的到来。它和之后的《西游记》以其现实化的性格创造实现了对特征化人物艺术的突破。这是一个由特征化向个性化过度的时期。

知识点一 性格结构的复合整一（性格的复合性）

从单一型性格结构变为复合型性格结构，是从特征化向个性化进步的重要标志。

艺术形象的复合结构表现为超人（非人）与常人的统一，性格的复合结构使人物具有丰富的典型意义。

知识点二 性格表象的现实运动（性格的现实性）

（一）原因

从稳定性（稳态型）性格结构变为现实动态性性格结构，是由特征化向个性化进步的又一重要标志。造成这一变化的根本原因，是作者对性格与环境关系的现实描写。

（二）具体方法

性格的现实性和动态性，不但要求真实地揭示性格产生的现实环境，而且要进一步真实地展示性格在环境制约中的具体形态及其发展变化。《水浒》中关于武松的十回是《水浒》现实性和动态性性格描写的范例，它成为我国第一部长篇写实小说《金瓶梅》的创作基础不是偶然的。

知识点三 性格特征的个体强化（性格的个体性）

（一）艺术手段

这一时期作者把人物特征作为与群体区分的标志，并且使这一特征与人物的性格整体联系起来，成为生动活泼的个性表现。这种个体强化的艺术手段主要有二：

- 1、犯中求避，对照映衬。
 - （1）有意创造性格类型相似的人物，通过不同的情节或细节表现其个体差异。
 - （2）在冲突相似的情节中描写不同性格的人物，所谓“一样题目，写出两样文字”。
- 2、突出矛盾，揭示对立

特征性描写重视描写个体和群体的同一性，个性化描写重视个体与群体的矛盾性。

知识点四 以形传神的性格描写

个性化描写中的“神”就是“细节的真实”和“个体的真实”。

（一）具体方法

《水浒》和《西游》等小说在以形写神这方面为古代小说人物艺术积累了丰富的经验。

1、“文字逼真，化工肖物”，即神似与形似的统一，人物内在精神与外在形象的同一。

（1）形与神的静态同一，即个体内外特征的同一。

a.肖像的个体性；

b.动作的个体性；

c.语言的个体性

（2）形与神的动态同一，即个体语言与心理在情境中的同一。

不但写出人物的特殊外貌和动作语言方式，而且写出这种方式在具体情境中的表现，并从这种外在表现显示出人物的心理过程、性格和情感冲突，由此推动情节发展。

2、“用近人笔，写骇人事”。特征夸张与个体写实相结合，实现传奇性与真实性的统一。

◆ 模块四 个性化艺术典型的创造

个性意识的觉醒是个性化艺术典型创造的前提。18世纪中叶出现的《红楼梦》终于把古代小说人物艺术推向高峰。个性化艺术典型创造的基本特点是：

知识点一 性格表象的多面扩展（性格的复杂性）

（一）背景

从《金瓶梅》开始，古代小说展开了对社会环境的广泛的多方面的开拓性描写。特别重要的是，从前期小说对重大政治军事历史事件的关注，转向对日常生活领域特别是家庭和市井生活的反映。

（二）典型代表

从《金瓶梅》到《红楼梦》，创造复杂艺术典型的一条重要经验，就是在种种社会矛盾的焦点和社会关系的网点上设置主要人物形象，让个体充当多重社会角色，与社会环境发生尽可能广泛错综复杂的联系，个体充当的角色越多，性格就越复杂。《红楼梦》中王熙凤这个角色就是这样的典型。

从《金瓶梅》开始，长篇人情小说在进行个性化人物塑造的同时，注重世情世相的广泛描写，它们既成为主要人物典型性格的典型环境，又具有独立的社会认识价值和审美价值。它在清乾隆时期以《红楼梦》、《儒林外史》、《歧路灯》、《绿野仙踪》为标志达到了高峰。

知识点二 性格结构的矛盾统一（性格的矛盾性）

（一）背景

从单一型结构，到复合型结构，再到矛盾型结构的变化发展，是人物艺术走向最后成熟的标志。

矛盾性性格结构的基本特点是性格内部包含着自身的否定因素，形成肯定性性格要素与否定性性格要素的对立统一。

（二）典型代表

矛盾性性格结构在初步个性化时期即已出现，如《西游记》中的猪八戒，《水浒》中的宋江。

在矛盾性性格的塑造方面，曹雪芹以其高度理性自觉指导下的创作实践获得了最大的成功。王熙凤性格中的“正邪两赋”，善恶同体，就是矛盾性性格结构的典型。

知识点三 性格特征的整体融合（性格的整体性）

性格特征的整体融合，是高度个性化复杂艺术典型的最终标志。

（一）艺术经验

1、主体性和丰满性的统一

用特征性统一丰富性，用主导性统一矛盾性。

以贾宝玉形象为例，贾宝玉是中国文学史上最复杂也最成功的艺术典型。贾宝玉形象的成功，更主要在于他作为一个现实主义艺术典型所实现的鲜明主体特征与复杂性格表现的完满的整体融合。贾宝玉的性格以“意淫”（多所爱，女儿崇拜）为核心的，人性、伦理、社会、哲理内涵四个层次的主体性与丰富性的统一，一个完整的系统结构。

2、层次性和整体性的统一

这是在性格整体创造和典型概括上实现个性化艺术的最高要求。在性格创造特别是主体特征创造上，这种统一既表现为人物性格静态结构的有序性，又表现为性格动态变化的阶段性和完整性，它成功地反映出性格和环境的复杂联系和运动规律。

知识点四 形神兼备的写实艺术

写实是一种创作方法，又是一种艺术手段，它强调描写现实的客观真实态度，古代小说的写实艺术是随着个性化人物艺术发展起来的。

（一）描写方法

细节写实和心理写实是两种基本的描写手段。

1、心物皆现的细节白描

总体来说，古代小说在肖像形容、动作情态、对话独白等诸多方面都有细节描写。

2、虚实并用的心理传达

具体方法有三种：

- （1）具象性的心理描写（心理写实）；
- （2）分析性的心理描写；
- （3）替代性的心理描写。

第四部分 古代小说幻想艺术的发展

◆ 模块一 神话渊源和宗教影响

知识点一 神话渊源

（一）原始神话对幻想艺术的影响

- 1、神话内容的理想主义、英雄主义和神秘主义特征，即原始人类对支配自己的自然和社会力量的抗争和敬畏，成为后世小说幻想艺术的灵魂。
- 2、神话思维的活物论和万物有灵观念，灵魂不灭和变化观念，成为后世幻想构思的基础。
- 3、神话形式，包括神的形象的创造，神性世界的想象和神性故事的格局等，成为后世幻想描写的原型。

（二）中国古代神话对幻想艺术的影响

- 1、神性形象特征
- 2、神性世界结构
- 3、神性故事格局

知识点二 类型萌芽

（一）神话的巫术化：方术幻想艺术及博物幻想艺术的萌芽。以《山海经》为代表。

（二）神话的历史化：史传幻想艺术的萌芽。以《穆天子传》为代表。

后世发展成两种基本形式：史传性幻想描写和史传幻想小说。

（三）神话的世俗化：灵怪幻想艺术的萌芽。以鬼怪精魅传说为代表。

（四）神话的意念化：讽喻幻想艺术的萌芽。以神话性寓言为代表。

总之,以原始神话为渊源的幻想艺术,在先秦绽开了后代幻想叙事文学中的全部萌芽,这是古代小说幻想艺术系统质的形成过程。

知识点三 宗教幻想体系和小说的艺术吸收

(一) 宗教的幻想形象体系

- 1、“神灵”形象是宗教有神论的艺术结晶,也是宗教幻想体系的核心。
- 2、“神界”是人们为神建造的殿堂。
- 3、“神通”即神性本领,是宗教对人类超自然力量的幻想。

总之,神灵、神界和神通,不同宗教幻想形象体系的三个要素,就这样分别从人物、环境和情节三个方面为古代小说提供着幻想材料和艺术启示,哺育着幻想艺术。

◆ 模块二 基本特征和发展趋势

知识点一 形象世俗化

(一) 幻想创造方式

- 1、通过天人感应创造幻想形象
- 2、描写鬼神灵异影响现实人事,以揭示鬼神对世人的关心。
- 3、神人交通,主要是鬼神形象进入现实人世,成为人类的社会关系对象和社会生活内容。
- 4、神界人化。包括鬼神形象人性和鬼神世界人间化两个方面。

前两种幻想创造方式,反映了幻想形象世俗化初级形态的思想和艺术特质。后两种是幻想艺术世俗化的高级形式,二者是相互联系统一的。

知识点二 境界混一化

(一) 主要内容

古代小说幻想境界的混一化,包括观念的混一和形象地混一化两个方面。从宏观上看,幻想境界混一化的趋势,是从多元并立向复合混一发展,从混一化的低级形式(复合境界)向混一化的高级形式(整合境界)发展。

(二) 阶段划分

- 1、多元并立和混一化的开端

幻想形象和境界混一化的过程,是随着多元并立的局面同时开始的。

- 2、境界复合

(1) 过程:首先,以一系统为主,吸收他系统形象,进行初步融合,形成复合境界;进而混合诸系统,按照不同需要,进行特殊整合,形成混一境界,前者以唐传奇为代表,后者以明代长篇神魔小说为代表,以《西游记》为标志。

(2) 唐代幻想小说的复合境界:

- a.以佛教系统为主,吸收其他系统形象者。
- b.以道教系统为主,吸收其他系统形象者。
- c.以民间信仰系统为主,吸收其他系统形象者。
- d.以拟人性形象为主,吸收其他幻想形象者。

- 3、境界混一和形象整合

以明代神魔小说为代表,出现了多种幻想观念和形象系统的混合与重新组合。这是古代小说幻想艺术境界混一化的高级阶段——整合阶段。它有以下两种表现形式:

(1) 形象体系的构建。其最突出者,为神魔形象体系的出现。

(2) 个体形象的创造。孙悟空的形象包括以下几种要素:

- a.以无支祁为代表的中国原始神话作乱神形象系统;
- b.以哈奴曼为代表的印度文化救护神形象系统;
- c.以白猿传说为代表的民间精怪猿形象系统;

d.反映作者主体人格特征的谐谑形象系统。

知识点三 构思意念化

(一) 概述

从信仰化到意念化,是我国古代幻想小说创作主体意识的发展道路。它先后经历了两个阶段:先秦是从对原始神话的信仰到理性的自觉利用;中唐以后,是从对佛道信仰到理性的自觉利用。

(二) 唐代以至后代小说幻想艺术家理性意念的基本内容,这就是:

- 1、“理”,即表达作者对人生或世界的某种哲理认识或对社会现实的理性态度。
- 2、“情”,即表现作者压抑于内心而难于写实表现的情感追求;
- 3、“文”,即表现作者的审美创造才能和著作传世的理想。

◆ 模块三 小说幻想艺术的历程

知识点一 从方士幻想到世俗幻想

幻想小说是小说幻想艺术的主要载体。以汉魏六朝幻想小说为标志为标志,古代小说的幻想艺术,开始了独立发展的历程。

(一) 表现

- 1、幻想类型的早期演变
- 2、幻想形象的世情演化
- 3、幻想形式的中外融合

知识点二 文人艺术幻想的成熟

在唐代,一批文人士子成为小说作者,从志怪到传奇,是古代小说幻想艺术的飞跃。

(一) 成熟的主要标志

1、形象:表现与写实的交融

自觉塑造幻想艺术形象,是小说幻想艺术成熟的根本标志。表现和写实的融合,是幻想小说形象塑造的基本方法。

- (1) 理想性的幻想形象
 - (2) 影射性的幻想形象
 - (3) 特征性的幻想形象
- ##### 2、情节:妙想与理念的结合
- (1) 演绎隐喻
 - (2) 借托指涉
 - (3) 反常设幻
 - (4) 铺写缀合
- ##### 3、意境:诗美与幻情的统一
- (1) 幻中见真,真幻交织
 - (2) 事中见情,情事结合

知识点三 幻想艺术的融合与创新

(一) 一个辩证的发展过程

- (1) 形成期:汉魏六朝的世俗宗教幻想;
- (2) 成熟期:唐传奇的文人艺术幻想;
- (3) 回归和过渡期:宋元话本的世俗宗教幻想;
- (4) 高峰期:明清小说幻想艺术的融合与创新。

(二) 幻想艺术融合的基本途径

明清小说幻想艺术融合的基本途径是顺应、改造。

1、明清幻想小说的分类：

- (1) 神佛小说或神魔小说；
- (2) 灵怪小说；
- (3) 寓理小说。

(三) 改造和创新

1.改造的两方面：

- (1) 主体意识的渗透

a.继承素材，更新主题；

b.自构巧思，寄托意蕴。

- (2) 艺术才情的显现

a.融幻想于演史传奇之中，创造历史—神幻小说和神幻—历史小说，实现幻想艺术与传奇艺术的融合。

b.融幻想于世情描述之中，创造人情—神幻小说，或神幻—人情小说，实现幻想艺术与写实艺术的融合。

c.融幻想于理念显现之中，创造幻想寓理的多种形式，实现幻想艺术与寓言艺术、讽喻的结合。

按照作者理念显现的内容，可以分为：讽世寓理小说、教化小说、未来小说。

按照作者理念显现的艺术形式，可以分为：历幻寓意、借境寓意、化形寓意。

◆ 模块四 小说幻想艺术的高峰

知识点一 奇幻相生的超人世界——《西游记》《封神演义》的神魔幻想艺术

(一) 概述

神魔幻想艺术是以神魔小说为代表的幻想艺术。神魔幻想艺术是古代幻想艺术混一化趋势的代表，是古代幻想艺术中最为强劲最富浪漫色彩的一支。

(二) 明清幻想小说的特征

- 1、以神魔二元形象系统为主要描写对象；
- 2、以神魔斗争为基本情节内容，神魔对立，包含着某种义利邪正善恶是非真妄的伦理或哲理内涵，但主要是艺术想象的飞腾驰骋；
- 3、以神奇诡异为突出审美特色。

(三) 神魔形象的创造

- 1、人兽同形与人神同性的结合
- 2、正邪对立与善恶一体的结合

(四) 神魔斗争的想象

- 1、斗争手段的幻想，即关于神性本领的幻想，是原始巫术幻想，佛道宗教幻想和古代科技幻想的综合。
- 2、斗争情节的幻想，即神魔斗争故事的构思，大体分为两种类型：
 - (1) 以《西游》为代表的，斗智与斗法相结合，着重表现人的主体精神的发扬。
 - (2) 以《封神》为代表的，斗宝与斗法相结合，即超人本领与超级武器相结合，着重表现人的本质力量超越现实局限的想象。
- 3、斗争环境（神魔空间）的幻想：
 - (1) 在现实空间展开超人战争，以《封神》为代表。
 - (2) 在融入现实因素的幻想空间展开神魔斗争，以《西游》为代表。

知识点二 真幻交织的艺术天地——《聊斋志异》的灵怪幻想艺术

(一) 概述

灵怪幻想艺术史古代小说幻想艺术世俗化趋势的主要代表。神话传说的世俗演化，催开了先秦灵怪幻想艺术的萌芽，它的第一批硕果是汉魏六朝志怪小说。唐代是灵怪幻想艺术成熟和发达的时期。清代的《聊斋志异》达到了灵怪幻想艺术的高峰。

(二)《聊斋》灵怪幻想艺术的主要成就

- 1、灵怪形象地性格刻画
- 2、虚幻细节的委曲写实
 - (1) 性格细节写实
 - (2) 场景细节写实
- 3、真幻交融的境界创造
 - (1) 导入和突转：真幻情节的连续性和变异性
 - (2) 融合与阻隔：真幻形象的同一性与矛盾性
 - (3) 交叉与整一：真幻境界的丰富性和整体性

知识点三 虚幻荒诞的理念显现——《西游补》《镜花缘》的讽喻幻想艺术

(一) 概述

讽喻幻想艺术是古代小说幻想艺术意念化趋势的代表，是古代寓理幻想的艺术精华。

借幻讽世以幻寓理，是讽喻幻想艺术的特征。

《庄子》中的早期寓言小说、神话性寓言以及先秦其他动物性寓言，是小说讽喻幻想艺术的萌芽。

(二)《西游补》：荒诞梦幻和寓理讽喻的结合

- 1、人物的分解变形
- 2、境界的离奇幻化
- 3、情节的荒诞组接

(三)《镜花缘》：异境历奇和影射讽喻的结合

第五部分 古代小说传奇艺术的发展

◆ 模块一 产生和流变

知识点一 “传奇”的概念

1、文体文类意义

“传奇”是从唐人小说篇名和小说集名演变成唐代用文言写作的短篇小说的通称。

宋元戏文、诸宫调、杂剧也有时称为传奇。

明清时期以唱南曲为主的戏曲体制。

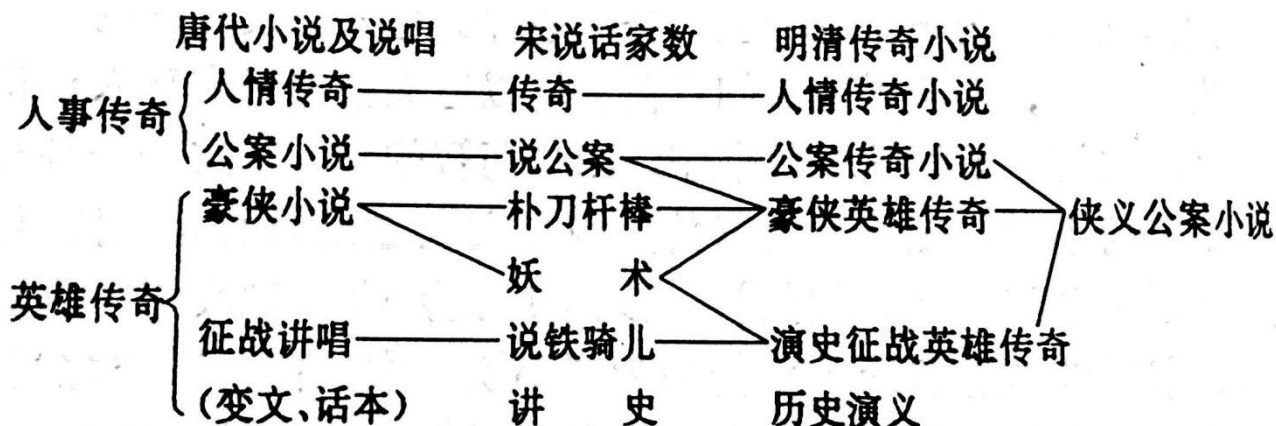
2、基本意义

“传奇”，即叙述奇事，包括人世间悲欢离合的奇闻轶事，英雄人物的非凡本领和斗争经历的故事。就特征而言，传奇艺术就是情节艺术，即以紧张曲折离奇生动的情节吸引人的小说艺术。

3、艺术特质

- (1) 取材于历史传说而多虚构创造；
- (2) 重在为英雄豪杰人物立传。

知识点二 “传奇”的流变

◆ 模块二 特立和对峙——传奇基本类型的确立

知识点一 传奇的基本类型

传奇艺术的核心，是人物与环境的对立和冲突。

矛盾出情节，碰撞出性格，是传奇艺术叙事写人的法则。

传奇情节的展开过程，就是传奇性人物与环境冲突的发生、发展和解决的过程。

依照这一矛盾的基本形态，传奇艺术可分为特立型和对峙型两类。

第一部长篇历史小说《三国演义》和英雄传奇小说《水浒传》，是这种成熟的标志。

知识点二 特立型传奇

(一) 特点

特立型传奇的特点，是传奇性人物对于环境有压倒的优势，其能力本领或道义力量远远高于周围环境及对手，形成人物与环境之间的强烈反差对照。一般不容易形成紧张冲突和曲折情节，但却较有利于塑造理想化的英雄形象。

(二) 描写手法

特立型传奇多采用人物中心体或纪传体写法，把人物的传奇本领和性格作为中心，情节和场面之奇服从于人物之奇的表现需要。

对英雄人物超人本领的夸张、想象甚至幻想描述，使特立型传奇具有浓厚的浪漫主义色彩。

平庸环境和对手与非凡能力和品格的对照。

知识点三 对峙型传奇

(一) 特点

对峙型传奇的特点，是传奇性人物与环境之间发生尖锐紧张的矛盾冲突。传奇英雄与环境特别是对手之间存在着某种均势，甚至较对手处于劣势。

(二) 写法

对峙型传奇多采用故事中心体的写法，已解决某一基本矛盾为目标，展开双方的冲突斗争。

知识点四 传奇类型的完成和融合：《三国演义》《水浒传》

◆ 模块三 召唤和包容——传奇情节构思的发展

知识点一 概述

传奇艺术包含三个要素：形态（类型）、结构和技巧，也就是矛盾冲突的基本形态、情节内容的设计构思和叙述方式的安排调度。《水浒》和《三国》在这三个方面都为传奇艺术奠定了基础。

传奇艺术的魅力主要来自它的故事性。传奇结构的目标，就是创造具有独特悬念的生动故事。

悬念，从接受的角度说，是欣赏者对艺术作品人物命运和遭遇的关心，对所叙述事件的关心；从创作的角度说，则是作品中足以引起读者关心的事件内容。

知识点二 设置召唤“场”（创造情节格局）

悬念的第一个要素是具有能唤起读者关心的人物和事件。

知识点三 创造召唤“力”（激化矛盾冲突）

悬念的第二个要素是打破接受主体的心理平衡，激荡其情绪情感，特别是诱发主题的紧张期待心理，使读者从悠闲消遣的心理惰性中解脱出来，进入与主人公同呼吸共命运的积极欣赏状态。

（一）《水浒》和《三国》提供的激化矛盾冲突的范式是：

- 1、以对反面势力的强化凸显来造成悬念。
- 2、以对反面势力的有意隐没来造成悬念。
- 3、以正面力量在与环境碰撞中不断陷入困境造成悬念。
- 4、以对立双方的交错纠结造成悬念。

知识点三 维持召唤的紧张度（情节的曲折和新奇）

悬念的第三个要素是要善于创造新的心理定势，引导欣赏者的注意和期待向着作者预定之中但为接受意料之外的方向发展。“巧”字对情节构思创造悬念的影响，有两类：以巧求曲和以巧求新。

知识点四 加强召唤的延展性（情节的连锁和包含）

悬念的第四个要素是要不断解决欣赏者的心理需求的矛盾，让欣赏者始终处于满意而又不满足的心理状态。传奇小说的结构布局分为以下几种类型：连环式、叠加式和包容式。

◆ 模块四 全知和限知——传奇叙事技巧的演进

知识点一 全知叙事及其技巧发展

（一）概述

全知叙事是在讲故事中产生的叙述方式。它包含两个方面：1、讲说者就是故事的创作者，因而他对故事中所有人物、事件进程无所不知。2、讲说者同时也就是故事的表演者，因而他对叙述方式的处理无所不能。

（二）叙事技巧

- 1、变换节奏
- 2、中断进程
- 3、错综时序

知识点二 限知叙事的出现和发展

（一）概述

限知叙事是由全知叙事中转换视角发展形成的叙事技巧。它要求视角相对稳定并体现特定视角的主观感知特点。《三国》、《水浒》中多任意转换视角，但也开始出现限知叙事的萌芽。

限知叙事的运用和发展，不但是古代小说传奇艺术也是小说叙事艺术的重大进步。

第六部分 古代小说讽刺艺术的发展

◆ 模块一 渊源、类型和早期发展

知识点一 渊源

中国古代讽刺艺术渊源于社会矛盾激化和理性自觉的先秦春秋战国时代。

知识点二 类型和早期发展

（一）历史著作和寓言

1、历史著作：比如《左传》、《史记》其中的某些篇目。

2、寓言的几种类型：

（1）神幻讽刺寓言：幻异型讽刺艺术的萌芽

（2）生活讽刺寓言：写实性讽刺艺术的萌芽

（3）夸饰讽刺寓言和优人故事：夸饰性讽刺艺术的萌芽

（二）魏晋六朝的早期讽刺小说

（三）唐代特别是中唐以后是讽刺艺术高度发达的时代。社会讽刺寓言、乐府讽喻诗、白话讽刺诗、小品文等。我国古代文言讽刺小说以幻异、夸饰为主而又充分融入写实笔墨的传统就是在唐代形成的。

◆ 模块二 嬗变历程和成就

知识点一 嬗变历程

唐传奇的讽刺艺术传统，并没有得到迅速继承，直到明中叶《西游记》才出现鲜明的讽刺特色。而直到明末才有讽刺小说问世。其间有一个明显的断层。

吴承恩的天才创作《西游记》，终于成为中断数百年的小说讽刺艺术传统的接续者，在小说讽刺艺术史上占有崇高地位。

康熙年间，吴敬梓以写实型讽刺杰作《儒林外史》成为古代小说讽刺艺术的高峰。

知识点二 讽刺因素的掺入和讽刺形象的创造

作为小说讽刺艺术新阶段的标志，《西游记》及其续作和《金瓶梅》的讽刺艺术具有开拓性的意义。

（一）《西游记》的讽刺因素的掺入

1、《西游记》既是一部以神魔斗争寄托理想的浪漫主义小说，又是一部充满幻异色彩的游戏讽世之作。

2、讽刺因素的来源

（1）在情节中穿插的描写议论；

（2）具有讽刺性质的形象塑造

3、穿插的方式：一是在对神界的描写中揶揄世情，一是在西天取经路上穿插人间国度和人间世事讽刺现实。

4、涉笔讽刺

（1）这些讽刺，主要不是影射，而是一种涉笔成趣的有着丰富世情内涵的引申发挥点染。

（2）它既从故事情节和人物性格出发，又不为其所囿，是一种有感而发从心所欲的讽世戏笔。它既具有情境的规定性和性格的逻辑性，又有想象的随意性和指涉的明确性。

（3）《西游记》创造的涉笔讽刺，是对小说讽刺艺术的重要贡献，它继承了喜剧艺术中插科打诨的传统，把它改造成为一种讥嘲现实宣泄愤激的艺术手段。

（二）《金瓶梅》讽刺形象的创造

《金瓶梅》的最大贡献，是用写实手法创造了以应伯爵为代表的一群市井社会的讽刺形象，这是长篇小说的第一批讽刺形象。

它的具有高度表现力的写实艺术和初步显示的某些悲喜融合的性格刻画都对《儒林外史》有着不可忽视的启示影响。

知识点三 幻异型讽刺艺术的新创造

(一)《聊斋志异》

- 1、《聊斋志异》中有较为集中的文言讽刺小说涌现，并且成为文言幻异讽刺艺术的高峰。
- 2、《聊斋志异》是灵怪幻想艺术杰作，它的讽刺艺术主要继承了唐传奇的传统，在幻异形式之下，融幻异、写实、夸饰于一体。
- 3、《聊斋志异》的两种基本手法：幻形夸诞讽刺；幻形写实讽刺。

(二)从《斩鬼传》到《何典》

- 1、《斩鬼传》是白话幻异讽刺小说，多借鬼界以讽人世。这是对魏晋南北朝以来幻异讽刺传统手法的继承。
- 2、《何典》的特点是在借鬼界以讽人世的传统基础上，用人情小说的写实手法，把鬼界当做人世描写。
- 3、《斩鬼传》阴阳对立，《聊斋》真幻交织，而《何典》这种情景创造，与其讽刺意蕴、形象描写实现了统一，并且相互为用，共同形成小说独特的风格。

知识点四 夸饰型讽刺艺术的流行

夸饰讽刺，在古代小说中常常是作为幻异讽刺或写实讽刺的补充，与其结合在一起的。很少有独立运用。明末清初出现了一部明显夸饰讽刺特色的长篇人情小说《醒世姻缘传》。夸饰讽刺的流行是晚晴时代的产物。

◆ 模块三 写实型讽刺艺术的高峰——《儒林外史》

《儒林外史》，吴敬梓著。吴敬梓，字敏轩。一字文木。《儒林外史》是被鲁迅认为能真正称作讽刺小说的作品。“戚而能谐，婉而多讽”是《外史》讽刺艺术的基本特征，也是对其写实艺术讽刺成就的基本概括。

知识点一 戚而能谐，悲喜融合，严肃性与谐谑性的统一

戚而能谐，悲喜融合，体现了《外史》讽刺艺术的现实主义创作方法的深刻性。

- (一)悲喜融合的情境描写
- (二)悲喜融合的性格塑造

知识点二 婉而多讽，含蓄深厚，写实性与批判性的统一

《外史》也发展了讽刺艺术的现实主义描写手段即写实技巧。它把传统写实讽刺的客观展示提到典型化审美化的新高度，并形成了独具特色的讽刺艺术风格。

- (一)世情世相的典型概括
- (二)淡而有味的白描写实
- (三)真中见奇的艺术夸张

以上三者的成功结合，完成了《外史》写实讽刺艺术方法的创造。

第七部分 古代小说叙事艺术的发展

◆ 模块一 人物叙事模式的创造与发展

知识点一 概述

小说是叙事文体，叙事艺术就是小说的文体艺术。人物叙事结构模式，是小说中特定人物叙事内容的联系方式和形态。小说人物叙事模式，萌芽于先秦史籍中的人物故事，而脱胎于史书纪传。

我国第一部长篇章回小说，特征化人物艺术的范本《三国演义》，初步完成了人物叙事模式的创造。“三绝”——孔明、关羽、曹操，成为重叠叙事，对应叙事和多棱叙事这三种结构模式的代表，后来的小说创作，普遍运用、继承和发展了这些叙事模式，并使他们成为人物艺术由特征化到个性化发展道路上不同阶段成就的重要标志。

知识点二 重叠叙事模式

（一）概念

重叠叙事，是有相似特点的情节多次复现以表现人物同一性格特征的人物叙事结构模式。

（二）条件

- 1、人物性格结构单一，或特征突出，而又内涵丰富；
- 2、事件的对峙性冲突，或人物性格之间的矛盾，富有力度，并形成延续过程。

（三）形态

作为第一部长篇小说，《三国》的重叠叙事具有多样化、艺术化、集大成、创境界的继往开来的里程碑意义。统观《三国》全书，塑造孔明形象的重叠叙事大体有三种形态：

- 1、阶段性情节的重叠叙事，主要有三气周瑜、七擒孟获和六出祁山。
- 2、同一性情节的重叠叙事
- 3、个别性情节的重叠叙事

知识点三 对应叙事模式

（一）概念

对应叙事主要由具有相反特点的情节两两对应构成叙事框架和结构形态。

（二）典型

《三国》在写关羽一生时，有两组鲜明地对应叙事内容：

- 1、投降——拒降；2、降曹——去曹，忠刘——放曹

（三）意义

对应叙事具有展示现实性格矛盾和人物现实命运变化的功能，它在初步个性化和个性化人物艺术中得到更为充分的运用。

知识点四 多棱叙事模式

（一）概念

多棱叙事源于人物对事物复杂性的认识和客观真实地描述复杂事物的需要。

（二）产生条件

- 1、叙事对象。人物具有比较复杂的性格结构。
- 2、叙事内容。能比较充分展示性格侧面及性格与环境的复杂联系。
- 3、叙事主体。作家具具有整体把握和描述复杂性格和社会生活、突破史书罗列事迹评述功过框架、自觉创造叙事结构的能力。

（三）特点

多棱叙事，是最富有立体感的叙事结构模式。它有核心、侧面和层次。多棱叙事的层次，既表现为情节发展的阶段性，更主要是表现为情节推移所展示的人物性格的动态轨迹。

（四）典型

在《三国》中，曹操形象的多棱叙事，围绕其性格核心，大体从三个侧面展开。一是政治作为和才干；二是军事业绩和谋略；三是待人处事之道。

◆ 模块二 叙事美学形态的发展和创新

知识点一 概述

叙事美学形态实际上就是叙事艺术走向成熟的风格类型。大体分为三种：传奇性情节叙事的粗豪之美，写实

性细节叙事初级形态的质实之美，和其高级形态的空灵之美。

知识点二 粗豪之美

（一）构成要素

粗豪是早期小说传奇性情节叙事的基本美学风貌。构成要素有三：

- 1、叙事内容的鲜明
- 2、叙事手段的简要
- 3、叙事组织结构的雄浑。

（二）意义

粗豪之美作为传奇性小说内容与形式高度统一的审美呈现，是其世代累积形成过程中普通民众、民间艺人和作家共同创造，又体现着不同作家在传奇题材领域富有个性的美学创新。

知识点三 质实之美

（一）构成要素

细节叙事取代情节叙事成为小说文本内容的主体，是传奇性小说转变为写实性小说的基本艺术标志，以《金瓶梅》为代表的初期长篇写实小说，也以叙事的质实之笔取代了粗豪之笔。其构成要素是：

- 1、叙事内容的显露特征，
- 2、叙事手段的琐细特征，
- 3、叙事组织结构的致密特征。

知识点四 空灵之美

（一）概述

以《红楼梦》为代表的小说写实艺术，创造了以叙事内容的深隐，叙事手段的凝练和叙事组织结构的疏宕为基本特征的空灵境界，把古代小说叙事美学形态的创造推向高峰。

（二）叙事内容的深隐

深隐是一种含蓄写实的笔法，它通过叙事内容的显隐对照，虚实映衬以增加叙事层次和信息容量。

1、“深隐”的两种手法：

（1）“不删之删”，通过显隐对照，揭示叙事矛盾，即作者在修改“秦氏之死”部分先后两度叙事的不同构思和处理。

（2）“不写之写”，即运用虚实对照，创造叙事空白。

（三）叙事手段的凝练

在叙事手段的运用方面，《红楼梦》同样超越了《金瓶梅》，它把《金瓶梅》的琐碎变成了凝练，把《金瓶梅》对生活原生态的复现变成了对生活的艺术化再现。

（四）叙事组织结构的疏宕

《红楼梦》创造的是一个纵横交错、筋脉贯通、主次分明而又整体推进的立体网络结构。在横向上，它由众多人物、事件的相互联系、交叉、牵引和转换构成空间场景；在纵向上，它由各条线索和诸多人物命运之间的相互联系、交叉、纠结和变化构成时间进程，共同展示包涵着双重悲剧的形成、发展和结局。

第八部分 古代小说语言艺术的发展

◆ 模块一 语体类型和功能特征

知识点一 语体类型

语体类型的基本区分是口头语体和书面语体，但在中国古代却存在着与口头语体发生不同性质联系的两书

面语体，即文言语体和白话语体。

知识点二 功能特征

小说语言的基本功能是描摹。描摹语言，包括叙述语言和人物语言。

（一）文言语体的基本功能特征

- 1、写意传神。
- 2、善于表现文心雅韵。

因此，文言语体特别适于描述短小故事和短篇人物传记。

（二）两种语体的差异

- 1、文言只能写意，白话可以写实；文言只能传神，白话却可以形神兼备地摹真；文言适于短制，白话却可以创造任何规模；文言适应于表现知识分子的文心雅韵，白话适合于普通民众的俗情俚耳。
- 2、介于文言语体和白话语体之间的，是一种半文半白的讲史——演义语体。

（三）发展趋势

文言语体的由雅趋俗，白话语体的由俗去雅，这就是古代小说两种语体的发展趋势。两种语体发展的终极目标是语言的雅俗融合和雅俗共赏，它反映了小说文体的语体和语言发展的根本要求：通俗化和艺术化。

◆ 模块二 文言小说语言艺术的发展

知识点一 概念及阶段

（一）文言小说是古代文言叙事散文的一种特殊形态。

（二）文言小说语体的发展阶段

- 1、早期小说阶段（先秦至汉魏六朝），为语体的形成期；
- 2、唐代小说，为语体艺术的成熟期；
- 3、从宋到明，是过渡到演变期；
- 4、清代，文言语体语言艺术的高峰期。

知识点二 文言小说语体的形成

文言叙事语体主要是在先秦两汉史家著述中形成的。早期小说在史说同源、同体、同质的环境下，不可能进行独立的语体创造，就是用史家叙事语体作为自己的语体。

知识点三 文言小说语体的成熟：“杂而文”的唐传奇语体

（一）概述

唐传奇文主要继承史传文学记人叙事的语体传统，即在文言描摹中适当吸收口语。是一种以史传语体为基础的富有容受性的叙事语体。

（二）特点：杂而文

- 1、“杂”：即包含以散文为主的各种语体成分，具有以叙事为主的多种语言功能。
- 2、“文”：容受着为古文所排斥的语言成分，以增加其辞采的形象描摹功能和美感效果。

知识点四 文言小说语体的曲折发展

（一）宋代

宋代文言小说语体基本上是唐代的继承，但受宋代古文运动和说话伎艺的影响，向平实浅易的方向发展。在两种语体的交叉影响下，最终形成了有别于白话语体和文言语体的特殊的讲史——演义语体。

（三）元明时期

元明时期文言语体的发展趋势是绮艳和典雅化。这与白话语体形成初期两种语体的创作主体的明确分工有关。

知识点五 文言小说语言艺术的高峰

文言小说语体和语言艺术到清代以《聊斋》为标志，达到了高峰。《阅微草堂笔记》也有突出的成就。

(一)《聊斋》的语言特点：化而达

- 1、吸收现实生活和人民群众中“活”的语言，来为趋向凝固僵化的文言语体起死回生；
- 2、作者对传统文言词汇（包括典故）、句式的灵活化浅俗化运用，使“死”的语言获得了描摹现实人生或幻想人生的生命力；
- 3、作者善于将叙述的语言尽可能多地化为描写语言。

(二)《阅微》的语言特点

《阅微》讲求语言的纯净、雅洁、醇厚，吸收了之前史传、传奇等问题的长处。因此，叙事简要而形象鲜明，议论自然而不干涩枯燥，尤其是融义理于故事之中，更使叙事显示着作者的睿智光芒。

◆ 模块三 白话小说语言艺术的发展

知识点一 发展阶段

- (一)说书体小说初期，以宋元话本和早期章回小说为标志的白话语体形成期；
- (二)说书体小说成熟并向阅读体小说转变，以明中后期长篇小说文本和短篇白话小说为标志的白话语体成熟期；
- (三)阅读体小说高度发达，以清初到清中叶长篇小说为标志的雅化期，到《儒林外史》、《红楼梦》为古代小说语言艺术的高峰；
- (四)以清末小说为标志的白话语体分化期。

知识点二 白话小说语体的形成

(一)概述

真正的白话小说是从说书体小说产生——宋元话本开始的。

(二)特征

- 1、叙述语言和人物语言都用白话，显示出区别于文言或半文言的语体特色；
- 2、叙述语言简省、素朴，但有时表达还不够顺畅，语汇也不够丰富，词句有些文白相杂；
- 3、人物语言有一定的口语描摹，但口语化性格化程度还不够高；
- 4、叙述体式带有较多的说话表演痕迹。

散韵相间也是早期白话语体的突出特征。

知识点三 白话小说语体的成熟

(一)概述

明嘉靖后，白话小说进入说书体小说文本成熟和阅读体小说产生时期。

(二)特征

- 1、叙述语言和人物语言白话化，与文言语体和讲史语体完全划清了界限；
- 2、人物语言的性格化、口语化，取得了高度成就。
- 3、以叙述语言为标志，形成了不同的语体风格。

(三)两种不同的风格

- 1、口语化和尽可能多地保持口语的本色形态，以《金瓶梅》为代表；
 - 2、在口语的基础上提炼、净化，并使之具有成熟的书面形态，以《水浒》、《西游》为代表；
- (1)《水浒传》是古代说书体小说语言艺术的高峰。它的语言的突出特点是白话语言的纯净、明朗、流畅、传神。
- 《西游记》的语言散韵相间，保存了较多的民间说唱文学色彩。
- (2)《金瓶梅》描写的主要是市井人物、市井生活，作家采用与这些人物的身份、地位、环境、性格相适合的市井语言，包括大量俗语、谚语、歇后、比喻等，熔铸成一篇“市井的文字”。它的语言的突出特点是粗俗、琐细、丰富、活泼。

◆ 模块四 白话小说语言艺术的高峰

知识点一 概述

清初至清中期，白话语体小说发展进入了新阶段——雅化期。《儒林外史》和《红楼梦》都是古代小说语言艺术成就的最高代表，但各有不同。

（一）地域特征

- 1、《红楼梦》是以北京话为主题，又吸收了作者少年时代生活接受的吴语方言；
- 2、《儒林外史》用的是长江流域的官话，其中也有某些作者故乡全椒方言。

（二）语体特征

- 1、《红楼梦》“既提炼了口语，又熔铸了文言”；
- 2、《儒林外史》则是“纯粹的白话小说”。

（三）雅俗融合的方式

- 1、《红楼梦》既有两种语体形式的融合，以及白话雅言对“村言”即市井俗语的大量吸收，又有两种语体艺术传统——传神写意与摹真写实，文心雅韵与俗情俚耳的融合，具有集大成的性质。
- 2、《儒林外史》则较少语体形式的融合，主要通过白话语体对文言语体艺术传统的吸收，实现白话语体的雅洁化和韵味化。

知识点二 《红楼梦》的语言艺术

（一）概述

曹雪芹是一个自觉追求“雅俗共赏”的语言境界的作家。《红楼梦》语言的最大特点，乃是他的无比丰富和浑然一体。

（二）语体构成

- 1、纯粹的口语体；
- 2、白中带文，即接近口语而稍有文言成分的白话体；
- 3、浅易通俗的文言体；
- 4、诗词曲赋等古典散文和韵文。

（三）人物语言

- 1、人物语言是《红楼梦》语言的主体，也是《红楼梦》中活的语言宝库。口语对话有丰富的个性色彩。
- 2、《红楼梦》人物语言的语体风格的丰富多彩、变化万千而又和谐统一，在王熙凤身上得到最完美表现。

（四）叙述语言

- 1、叙述语言不同于人物语言，它以带有文言成分的白话为基本语体。
- 2、叙述语言的丰富性还体现在叙述语调上，有：讲述语调、自白语调、感知语调、反讽语调。

知识点三 《儒林外史》的语言艺术

（一）叙述语言

《儒林外史》用纯净的白话和白描艺术，实用很少方言土语成分的长江流域官话。

（二）叙述语调

《儒林外史》的叙述语调更多地表现出展示而非讲叙的特点。把叙述主体的情感倾向隐没在叙述语言的客观展示中。

知识点四 白话小说的语体分化

晚清，古代白话小说语言艺术进入最后一个阶段——分化期。

（一）方言文学

- 1、吴语小说：韩邦庆的《海上花列传》，张南庄的《何典》
- 2、京语小说：文康的《儿女英雄传》

（二）晚清白话小说（除文言、方言等特殊作品）

- 1、说书体（评话）：《三侠五义》
- 2、报章体：报刊连载的白话小说，是晚清白话语体小说的主流。四大谴责小说作家，也是语言艺术成就的代表。

第九部分 古代小说艺术的高峰——《红楼梦》

曹雪芹，名霁，字学琴。他以十年心血，写成了《红楼梦》。其中前八十回，曹雪芹生前已基本定稿，并带着脂砚斋等人的评语传抄问世，题名《脂砚斋重评石头记》。后四十回考证为高鹗所作。

《红楼梦》的版本一般分为抄本和刻印本两个系统。《红楼梦》是古代小说艺术的高峰。它的成就，对古代小说艺术带有全面总结和超越开创的双重意义。

◆ 模块一 《红楼梦》的整体悲剧创造和古代小说的美学突破

知识点一 《红楼梦》的整体悲剧创造

（一）双重悲剧

- 1、以贾府为代表的贵族世家衰亡史，简称家族悲剧；
- 2、以宝黛爱情悲剧为中心的一群年轻女性的不幸命运，简称女儿悲剧或“情”的悲剧。

（二）双重创作意旨

- 1、“当日闺友闺情”的追忆；
- 2、对自我经历的某种追悔，和对家族历史悲剧的反思。

（三）双重悲剧之间的联系

- 1、年轻女儿是《红楼梦》的形象主体，家族盛衰构成《红楼梦》的基本环境。家族大环境与女儿命运紧密相连。
- 2、主要人物贾宝玉和王熙凤是双重悲剧联系的纽带。

知识点二 《红楼梦》整体悲剧的内蕴意蕴

《红楼梦》的整体悲剧创造，具有深刻的历史、美学、哲理意蕴。

（一）家族悲剧的批判和哀婉意蕴

贾府衰亡史的描写，表现了作者对腐朽的贵族阶级和封建社会的批判，也寄托着对家庭衰败的浓厚哀婉。家族悲剧的深刻性，在于作者的内部解剖。解剖内部矛盾，揭示“末世”特征。

（二）女儿悲剧（情的悲剧）的理想和批判意蕴

（三）整体悲剧的哲理意蕴

知识点三 《红楼梦》整体悲剧创造的美学突破

（一）中国古代小说的美学传统

- 1、现实主义传统，就是以主体忧患意识的表现和客体悲剧性生活内容的再现。
- 2、以幻想弥补现实缺陷的好乐心理和对圆满结局的追求，悲喜调和，以好求乐的美学传统。

不谙兵事。其追悔自责之意溢于言表。

（二）《红楼梦》悲剧创造的特色

- 1、彻底性。它在缺乏悲剧意识和悲剧传统的中国文学和小说史上，第一次创造了一个“彻头彻尾之悲剧”。
- 2、深刻性。《红楼梦》的笔法，有含蓄婉曲之妙，但突破了传统的“中和”之美，创造了古代小说中无与伦比的深刻的悲剧之美，是“悲剧中的悲剧”。

◆ 模块二 《红楼梦》的形象体系和古代小说的形象群

知识点一 古代小说形象群的历史

（一）形象群的分类

- 1、不同作品中具有继承性或相似性的形象。
- 2、体现于同一作品中具有某种组织性或特征性的形象。

（二）形象群构建方式的发展过程

- 1、《三国演义》《水浒传》等传奇性小说中显示正邪善恶忠奸对立的伦理性形象群。其特点是，形象群依靠共同的伦理观念道德信条和奋斗目标联系组织，其他因素是附加的。
- 2、《金瓶梅》为代表的世情小说显示社会关系特征的生活化形象群。其特点是形象群主要体现社会生活特别是家庭关系中的特定组织形态，主要依靠社会规范的约束维系，而非群体内部自觉的伦理认同，因而充满了目标、行为和利益冲突。
- 3、《儒林外史》为代表的讽刺小说显示社会批判意义的世相性形象群。其特点是，形象群主要体现世情世相的某类特征，具有较集中地讽刺暴露作用。

由此看来，古代小说形象群的发展趋向是从观念化到生活化和世相化，从突出群体特征到塑造个性形象，形象群与外部世界的关系从封闭对立到对照映衬。

《红楼梦》继承了古代小说形象群的传统，创造了一个具有复杂联系和性格对照关系的形象体系，标志着形象群发展最高阶段——整体性形象群的完成。

知识点二 《红楼梦》形象体系的构建

（一）概述

- 1、《红楼梦》的形象体系，是由对立而又交叉的两个世界和两大形象群构成的。
- 2、两个世界的对立（女人与男人、清与浊、情与淫、理想与现实）是鲜明的，具有本质意义的。
- 3、这种两个世界两大形象群既对立又交叉，清浊分明而又不同体的形象体系，不同于之前三种形象群，它是艺术化的而又是生活化的，它既是观念性的又是写实性的，是充满浪漫色彩的又是高度现实主义的。他把古代小说形象群创造艺术提高到综合融通的整体化体系化阶段。

（二）基本原则

- 1、“二元对立而以一元为主”

这很符合对立统一的辩证法。二元对立的基础是中国古代的阴阳二元对立的哲学思想。具体形象设计也是如此，运用对照艺术刻画形象，形成形象系列，塑造典型性格，使形象群的创造为个性化艺术形象的创造服务。

知识点三 《红楼梦》性格系统的复杂对照

（一）概述

《红楼梦》性格系统的复杂对照，既是对人物所处复杂环境的现实主义描写，又是人物对照艺术手法的出色运用。因而，人物性格即表现为“社会关系的总和”，又表现为形象体系内部复杂参照结果的总和。

（二）黛玉的性格系统周围的三重映照

- 1、基本性格系统映照（对立互补）——宝钗；
- 2、其他性格系统映照（同而不同）——宝玉、晴雯、湘云、妙玉、尤三姐等；
- 3、形象群和形象体系映照（对比烘托）——其中又分诸姊妹、大观园女儿群、贾府等层次，由此形成性格系统对照的环状网络。

（三）横向比照

《红楼梦》还善于在形象群的描写中进行性格片断的横向比照。特别是在众多人物出场的重大场面或情节波澜中，让不同性格先后或交错亮相表演，形成层次分明而又内容复杂的对照映衬。

知识点四 《红楼梦》形象体系创造的特征和意义

（一）特征

- 1、它是由体现双重创作主旨和双重悲剧的两个世界和两大形象群所构成的，实现《红楼梦》整体悲剧的艺术整体。
- 2、形象群之间、形象之间、个体形象与形象群之间的对立和交叉渗透，构成形象体系的复杂网络系统，也形成

形象体系内部性格系统的复杂对照关系。

3、想象体系的总体设计，是二元并立而又以一元为主。

(二) 意义

1、具有复杂联系和性格对照关系的形象体系的创造，和高度个性化的复杂艺术典型的创造，是《红楼梦》对古代小说人物艺术的两大贡献。

2、在性格内容上，曹雪芹自觉地把“人”的觉醒即主体人格的发扬，个性意识的自觉作为最高境界。他不但塑造了宝黛这样有着初步个性自由要求的贵族叛逆者，还特别描写了一批闪耀着个体人格光辉的下层女性形象。

3、他也是中国文学史上第一个创造理想化的女儿形象群的作家。

4、“人”的觉醒是《红楼梦》形象体系和个性化艺术典型创造的思想基础，而想象体系和个性化典型的创造则是《红楼梦》现实主义人物艺术高度成熟的标志。

◆ 模块三 《红楼梦》的艺术结构和古代小说结构艺术的发展

知识点一 古代小说结构艺术的发展

(一) 中国古代史书的编纂方式

先秦有编年体和国别体两种，分别体现着历史的时间特征和空间特征。

1、先秦史书奠定了古代文学（包括小说）叙事结构的基础

(1) 先秦史书的编年或世系叙事形成了古代文学叙事结构的基本特征——时间性，即作者有明确的时间观念；事件有明确的时间背景；叙述有明确的时间线索（顺叙）。

(2) 先秦是熟的某些部分，初步形成了长篇故事的完整的叙事结构，叙事方式，有单线的，有双线的，都是以事系人，过程清晰，首尾完整。

(3) 先秦史书的历史人物和事件故事化的叙述方式，被汉代史传文学吸收，发展成为以人系事的人物中心体，又为小说家吸收成为古代小说的另一基本结构方式。

《史记》开创了纪传体，其特点即是以时为序，以人系事。《史记》的叙述方式确立了人物在历史事件中的中心地位。人物经历的叙述，人物性格的刻画成为叙事重点。

2、唐代是文言短篇小说的结构完成期。

唐传奇基本上都是人物中心体，分传记体和故事体两类。

3、“说话”不但多取材于历史，而且民间艺人讲述和史家叙述在叙事方式上一脉相承。“说话”要求是必须用故事吸引人（叙事内容）和必须用讲说抓住人（叙事方式）。这两个方面的要求，对通俗小说结构产生了重要影响：

(1) 强化情节叙述，在叙事中写人，避免对人物的静态介绍和与情节无关的性格描绘。

(2) 强化讲说技巧，并逐渐形成程式化的讲说结构和手段。

话本小说和在话本基础上创作的早期长篇小说，被称为说书体小说，他们的长篇结构类型有：

(1) 单线连环型（人物故事体），以《水浒传》为代表。

(2) 单线贯通型（人物故事体），以《西游记》为代表。

(3) 复线交叉型（事件中心体），以《三国演义》为代表。

4、文人独立创作通俗小说，实现了从说书体小说到小说家小说的转变，创作主体摆脱了接受的直接制约，也就摆脱了靠故事讲说吸引人的双重束缚。这一时期的新型结构类型有：

(1) 单线网络型（人物传记体），以《金瓶梅》为代表；

(2) 单线框架型（人物片段传记体），以《儒林外史》为代表；

(3) 双线平行型（人物传记体），以西周生《醒世姻缘传》为代表；

(4) 复现立体网络型（人物传记体），以《红楼梦》为代表；

(5) 框架短篇体，白话短篇小说集的结构创造，如“三言二拍”。

综上所述，可见古代小说结构艺术的发展趋势，是由简单到复杂，由平面到立体，由故事性向纪传体（性格和社会写实），由单线叙事（单一时间性）向网络叙事（时空情境性）推进。

知识点二 《红楼梦》的艺术结构

《红楼梦》的立体网络结构，包含如下要素：

（一）线索

- 1、贾府盛衰
- 2、宝黛爱情

（二）纲领

前5回是《红楼梦》的叙事总纲：

- 1、第一回起楔子作用，包括作者自述、神话构架和隐喻情节三部分；
- 2、第二至四回，人物环境介绍，主要和重要任务性格初步显现；
- 3、第五回通过十二钗判词和《红楼梦》曲暗示全书主要形象群性格命运，双重悲剧联系及整体悲剧结局。
- 4、第六回正式开始故事情节。

（三）网络

事件网络是《红楼梦》网络叙事结构的基本组织单元。

（四）波澜

纵横交错的日常生活事件是《红楼梦》的故事主体，复杂矛盾交叉纠结所形成的情节波澜，则构成《红楼梦》的结构枢纽，前者是网眼，后者是网结，由此形成完整的网络叙事结构。

（五）总结

《红楼梦》的立体网络结构为现实主义文学以有机整体规模反映复杂联系的社会生活和同时刻画众多的人物性格，找到了一种理想的叙事组织形式，它把宏达的空间架构带进了以时间性为基本特征的古代小说的叙事结构之中。

◆ 模块四 《红楼梦》的表意系统和古代小说的表意艺术

《红楼梦》的表意系统，包括解说性表意系统、隐喻性表意系统和预示性表意系统三个子系统。他们分别体现和渗透于小说的结构、形象和情节诸要素之中。

知识点一 解说性表意系统

解说性子系统是一个直接体现作者挂念意图的表意系统。包括解释表意和述说表意。

（一）《红楼梦》解释表意的神话构建包含三个层次：

- 1、作品来源
- 2、主人公身世来历
- 3、主要情节来源

知识点二 隐喻性表意系统

双关隐喻和象征隐喻

知识点三 预示性表意系统

（一）梦兆

- 1、心理写实兼以梦幻表意者；
- 2、主观表意兼以心理写实者。

（二）诗兆

诗兆即用诗词韵语形式的情境预示。

（三）事兆

事兆即带有预示情境的事件，事件显示出作品中人物不自觉而为情节发展证实的预兆意义。

◆ 模块五 《红楼梦》的艺术境界和古代文学艺术传统的融合

知识点一 古代文学艺术传统的分离和融合

（一）抒情文学

抒情文学的基本形态是“诗”，还包括词、曲、抒情赋和散文等。所谓艺术意境，就是由意象所构成的动人境界。即使是诗歌形式的叙事文学作品，仍然以情景交融的抒情为重要特色。

（二）叙事文学

叙事文学的早期情态是“史”，后来史说分离，小说成熟，成为基本叙事文学体制，但“史”的传统仍然被继承。

（三）两种传统的分离和融合

1、“史”和“诗”的分离只有两次突破，一次是唐传奇，另一次是从清初到清中叶的小说发展，而最后完成于《红楼梦》。

2、《红楼梦》的“史”“诗”结合，表现在：

（1）主人公形象地诗性气质，如少男少女们的诗思才情，特别是宝黛的特殊情感气质和情感生活。

（2）情节内容的诗性氛围，集中表现为双重悲剧的核心女儿悲剧即“情”的悲剧的构思创造。

（3）环境景物的诗性特征，集中表现为作为小说典型环境——大观园的创造和作为具体生活场景的诗性情境的描写。

知识点二 诗化的典型环境——大观园的创造

（一）大观园

《红楼梦》创造了以大观园为内圈，以贾府和大社会为外圈的两个世界作为小说的典型环境。

- 1、大观园是自然美的艺术化身；
- 2、大观园是女性美的依托；
- 3、大观园是理想美的象征；
- 4、大观园是人性美的土壤。

这四位一体，使大观园真正成为青春、爱和美。从整体来看，大观园是景、情、人、事的和谐统一；就具体景象而言，大观园的景物与人物活动、情绪情感、情节进程和谐配合，也是情、景、人、事的统一。

知识点三 《红楼梦》诗性情境的创造

（一）基本形态

《红楼梦》的诗性情境，从场面和动作的关系看，有两种基本形态。一种是以特定的场景描写作为情境基础的，突出情境意象和情境内涵的联系，可称之为“诗画情境”；一种是以特定的动作情态作为情境寄出的，重视人物言行与情境内涵的联系，可称之为“诗事情境”。

（二）“诗画情景”

“诗画情境”的基本结构单位是意象，即包含情感内容的空间图像。它包括中心意象、陪衬意象、补充意象、联想意向等几种成分。其意象结构多种多样。

- 1、聚合式意象
- 2、叠加式
- 3、递进式意象结构
- 4、辐射式意象结构

（三）诗事情境

这是另一种典型情境，它不以意象而以动作为基本结构单位。其基本形态是：

“导引动作——中心动作——延伸动作”

《红楼梦》是古代小说艺术的高峰，在某种意义上，也是古代小说艺术发展的终结。就世界范围而言，在18世纪前期和中期，以《红楼梦》为代表的中国古代小说艺术史走在时代前列的。